

Россия. Столетие перемен. Музыкальная культура

Если исходить из того, что культура - это совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим обществом, то понятно, что музыкальная культура - это, с одной стороны, часть общей культуры, с другой - показатель уровня этой культуры, которая не может развиваться замкнуто, изолированно. Для ее нормального существования необходимы межнациональные контакты, взаимные влияния различных, порой противоположных школ, течений, направлений. В музыке процесс взаимодействия различных национальных культур происходит постоянно и очень давно. В 20 века научно-технический прогресс, развитие связи спровоцировали взаимопроникновение культур, и конечно, это отразилось на музыке. И это дало непохожие ни на что результаты, новые жанры, новые формы, новые ритмы. При этом музыкальные направления продолжают развиваться, одно беря, другое отдавая.

В данной статье мы рассмотрим развитие музыки в России на протяжении 20 века. И естественно, будем опираться на эволюцию музыки во всем мире, чтобы проследить закономерности перенятия и внедрения новых жанров в русскую культуру.

Музыкальная культура 10-х годов XX века

Еще не прогремела первая мировая война, а кризис музыки XIX века породил новые формы – яркие, динамичные, жаждавшие активных действий. Начал зарождаться джаз, который будет развиваться еще многие годы.

Именно это музыкальное направление ознаменовало наступление нового века в Америке. Ранний джаз Нового Орлеана стал средоточием репертуаров музыкальных ансамблей, которые импровизировали на потеху широкой публики в варьете и народных театрах.

Джаз становится популярным. В залах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других мегаполисов Америки «короли джаза» старались превзойти друг друга, удивляя слушателей головокружительными пассажами. Именно свобода импровизации американского джаза во многом определила его признание в Европе и, разумеется, в России. Новатор русской музыки, Александр Николаевич Скрябин приветствовал поиски новых композиционных форм и ярко выраженную индивидуальность исполнителей джазовых композиций. Удивительные по красоте гармонии, жизнеутверждающая основа и необыкновенная лирика Сергея Васильевича Рах-

манинова – все это творческое переосмысление джаза великим композитором.

Российская музыкальная культура в 10-х годах начала XX века находилась под влиянием таких стилей, как импрессионизм и символизм. Композиторы занимались поиском новых форм синтетической музыки, которая соединила бы в себе не только звуковое начало, но и визуальное. Ритмы музыки из Нового Орлеана вписывались в общую тенденцию обновления музыкального стиля. Таким образом, джаз пришелся по вкусу российской музыкальной общественности, уставшей от пут классицизма и старых форм музыкального искусства.

Музыкальная культура 20-х годов XX века

Рассказывать о музыке 20-х годов не так легко, как о современной, ведь не было такого количества записывающих и передающих средств как сейчас.

И все же микрофон уже был изобретен, поэтому записи известных музыкантов – самые верные свидетели – помогают нам воссоздать картину.

Звезд тех лет – Петра Лещенко, Вадима Козина, Леонида Утесова мы знаем по вполне хорошо сохранившимся записям. С одной стороны, это были годы нового "советского музыкального строительства", с другой стороны это было инте-

ресное время, когда джаз уверенно и прочно завоевывал мир.

Что происходило в СССР в те годы и как джаз прокладывал себе дорогу, мы неплохо знаем благодаря фильму Карена Шахназарова "Мы из джаза", построенному исключительно на историческом материале. Создатели фильма проделали огромную исследовательскую работу, чтобы в легкой и незамысловатой форме представить нам истоки советской джазовой культуры. И данные труды оправдали себя, ведь данный фильм по сей день привлекает зрителей и имеет высокие рейтинги. Если хотите проникнуться атмосферой Советской России, от души посмеяться и главное – узнать чуть больше о развитии музыки, то этот фильм для вас!

Музыкальная культура 30-х годов XX века

Тридцатые годы ушедшего столетия ассоциируются в памяти современников с Великой депрессией – отголоском общемирового экономического кризиса, укреплением позиций Советского Союза на мировой политической арене и... музыкой того времени. Джаз, блюз и т.д.

Популярными в тридцатые годы остаются романсы и эстрадные песни, исполнявшиеся в самых разных стилях, от танго и фокстротов до классических вальсов. Однако и на них наложили свой отпечаток те самые "вечные" блюз, кантри и джаз. Даже в СССР, где буржуазному влиянию на культуру противились всеми силами, избежать подобных веяний не удалось – народные советские массы все же предпочитали зажигательные или лирические ритмы патриотическим маршам.

Музыкальная культура 40-х годов XX века

Для 40-х годов была характерна военно-патриотическая музыка.

О песнях, которые помнят звук солдатских кованых сапог, стоны раненых и громовые раскаты орудий, говорят: это поэтическая хроника войны. Фронтные песни – это особый жанр, к которому относятся не только фольклор, но и авторские песни, которые стали фольклором и

уже не воспринимаются иначе – только как народные.

Песни об обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, о защите Родины, о безымянных танкистах, лётчиках, моряках в лирике чувств и героике подвига создают образ солдата, защитника. «Синий платочек», «Катюша», «Землянка», «Враги сожгли родную хату», «Случайный вальс» и «Тёмная ночь», конечно... Как же это здорово, что у нынешнего поколения беспощадное слово «война» ассоциируется не с кровью, не с бомбёжками и и грохотом орудий, не с клееными накрест окнами, а с песнями, правда?

О людях, которые рядом со смертью не разучились видеть красоту, любили, смеялись и пели, хорошо сказал Леонид Быков в своём легендарном кино: «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне?...»

Земля вертится, мелькают события и лица, так же цветут деревья, так же поют птицы и люди. Поют фронтовые песни. Мы живы, пока поют.

«...И поэтому знаю: со мной ничего не случится...»

Говоря о музыке военного времени, нельзя не вспомнить великое произведение Шостаковича «Ленинградскую симфонию», которая заставляет и сегодня слушателей плакать, не скрывая слёз. Великая музыка сумела выразить то, что объединяло людей в то трудное время: веру в победу, жертвенность, безграничную любовь к своему городу и стране. А в последствие данная искусством сильнейшая вера помогла прорвать кольцо блокады и одолеть врага.

Премьера симфонии состоялась в августе 1942, в измождённом блокадой городе.. «Произошло небывалое, не значащееся ни в истории войн, ни в истории искусства, – “дуэт” симфонического оркестра и артиллерийской симфонии. Грозные контрбатарейные орудия прикрывали собой не менее грозное оружие – музыку Шостаковича. Ни один снаряд не упал на Площадь Искусств, но зато на головы врага из радиоприемников, репродукторов потрясающим всепобеждающим потоком обрушилась лавина звуков, доказав, что дух – первичен. Это были первые залпы по Рейхстагу!», писала Е.Линд, создатель музея Седьмой симфонии, о дне блокадной премьеры

Музыкальная культура 50-х годов XX века

К началу 50-х годов XX века развитие популярной музыки переживало опреде-

ленный кризис. С одной стороны, продолжали творить блестящие мастера в жанрах популярной музыки, фолка, кантри и джаза. С другой, подрастало новое, послевоенное поколение, считавшее поп-музыку излишне слащавой, а кантри – ненатурально пасторальной. Особенно остро конфликт "отцов и детей" обозначился в США, чья экономика переживала период бурного роста, ломая прежние консервативные устои, в том числе и в музыке.

В этой атмосфере родилось новое направление, представлявшее собой смесь "белых" исполнителей и так называемых "расовых" стилей – ритм-энд-блюза, госпела, буги-вуги. Именно этим стилям отдавали предпочтение молодые американцы, находя их ритмичными, энергичными и, не в последнюю очередь, раздражающими взрослых.

В то время, как музыка в мире переживала кризис, СССР переживал начало оттепели и ослабления идеологического диктата в общественной жизни и искусстве. Однако любые западные направления

популярной музыки продолжали оставаться под запретом. Проникновение новых стилей, в том числе и рок-н-ролла, происходило преимущественно благодаря морякам торгового флота, привозившим из-за границы новые пластинки, и зарубежным радиостанциям, прежде всего «Радио Люксембург», вещавшего на всю Европу. Их слушатели в СССР пока еще представляли собой узкую группу любителей.

Музыкальная культура 60-х годов XX века

Музыка 60-х годов в США и в Стране Советов значительно отличалась – сложно было представить, что это действительно музыка одной эпохи. По миру размахистой и нервной походкой шёл рок. Нарушались запреты и традиционные и культурные устои.

Великая и благопристойная Великобритания была шокирована тем, как быстро в ней начали появляться разномастные рок-группы – именно она стала одной из двух основных уникальных горячих точек мира в плане музыки. Именно Британия предложила миру свое секретное оружие – четверых парней, поющих незамысловатые (на первый взгляд!) лиричные песни и играющих на музыкальных инструментах. Это были The Beatles, а их пятый сингл I want to hold your hand удалось практически невозможное – он сме-

стил с первых строчек американских чартов американских же исполнителей!

Кстати, в Санкт-Петербурге целая улица посвящена одному из основателей группы The Beatles Джонну Леннону. Она и существует, и отсутствует одновременно. Ее официальное название-Пушкинская и, власти долго не хотели переименовывать улицу. Однако фанаты не отступили и повесили-таки на Пушкинской улице табличку с переименованием, а стрела на ней указывала в небо. По сути, это не перечит никаким правилам, но зато возник портал в мир поклонников легендарной группы.

В Америке, тем временем, выходили из своих гаражей те, кому суждено было стать легендами рок-музыки. Рок так и назывался- гаражным.

Альтернативой гаражному року, как ни странно, стала музыка, которая из него и произошла. Сложный, многогранный психоделический рок и авангардный рок – вот те направления, которые на много лет запали в душу тем, кто жил в то время и их потомкам. Открыл дорогу всем исполнителям таких жанров Боб Дилан с его The Tambourine Man, а уж дальше пошло-поехало – The Doors, Jefferson Airplane, Фрэнк Заппа... Именно в направлении психоделического рока, а также авангарда впервые проявили себя Pink Floyd. Эта музыка была тесно связана с интересом к запретным веществам,

который тогда все больше проявляла молодежь. Музыканты вдохновлялись психоделическими веществами и творили музыку, которая прекрасно продолжала линию состояния наркотического транса. Данный жанр по сей день остается популярным среди подростков, и с того времени не было ни одной группы, кто бы смог покорить их сердца, так как они.

Что же до шестидесятых в СССР, нужно отметить, что тогда начинал процветать интерес к «заокеанским» группам и исполнителям. Потихоньку в Страну Советов начали просачиваться записи The Doors, Pink Floyd, The Beatles, Джимми Хендрикса. У них сразу нашлась масса поклонников – и это было предсказуемо, ведь музыка шестидесятых на просторах СССР была весьма однообразной и до такого расцвета и прогресса не дошла. Впервые начали появляться ВИА (вокально-инструментальные ансамбли), среди которых были вполне знаковые «Самоцветы», «Песняры», «Земляне», «Поющие гитары». Русский рок ещё только начал развиваться, зато процветала авторская песня – именно в шестиде-

сятых несли правду посредством музыки Владимир Высоцкий, Юрий Визбор и многие другие.

Для СССР все еще было впереди...

Музыкальная культура 70-х годов XX века

Семидесятые годы прошлого столетия дали музыке столько, что их вполне можно назвать революционными. То, что мы слушаем сейчас, практически начиналось тогда. Так называемая сексуальная революция конца шестидесятых сделала свое дело - подняла волну, на которой родилось немало интересного, в том числе музыкальных течений, групп, новой музыки. Первые аккорды Deep Purple уже всю воспроизводились дворовыми гитаристами. Самые продвинутые слушали Sex Pistols - зарождалось музыкальное панк-движение. Другие настаивали: будущее за хеви-метал - Black Sabbath, Uriah Heep, Iron Maiden. И, конечно, говоря об истории музыки тех лет нельзя хотя бы не упомянуть группы Led Zeppelin, Aerosmith, Nazareth, Status Quo, Creedence, Queen, каждая из которых внесла свой неповторимый вклад.

Даже СССР эта волна задела - новые смелые мелодии, новые голоса, новые певцы, начали создаваться музыкальные группы - ВИА (вокально-инструментальные ансамбли). Задал тон Магомаев, который в начале своей карьеры побывал за границей и отказывался

петь, стоя перед микрофоном «по стойке смирно». В семидесятые возшла звезда Алла Пугачева - вначале в составе «Веселых ребят» Павла Слободкина с песнями «Ясные светлые глаза», «Вишня», а потом взорвала музыкальную обстановку мощным «Арлекино», выиграв «Сопот» - социалистическую альтернативу фестивалю Евровидение.

«Веселые ребята», основанные в 1966 году, к этому времени просто блистали, оставаясь лучшими. Они не долго были одиноки. Уже вскоре к ним присоединились «Цветы» Стаса Намина - официально менее популярные, но считающиеся более продвинутыми. Тогда же родились «Самоцветы». А дальше - покатило - «Ариэль», «Поющие гитары», «Голубые гитары», «Пламя», «Синяя птица». В те годы уже существовала и «Машина времени», давшая прочную основу и особый характер русскому року, но тогда это был глубокий андеграунд, который, как бы то ни было, но к концу 70-х прорвался к слушателям «самиздатовскими» манито-

фонными кассетами. «Ты будешь ходить как запущенный сад» и «Если мы еще мужчины» - к восьмидесятому году знал уже каждый семиклассник.

Параллельно существовала и западная музыка, тогда почти закрытая для советского слушателя или приоткрытая слегка: некоторым исполнителям из-за рубежа давали «зеленый свет», чтобы поплотнее прикрыть других. Пластинка The Beatles была издана в Советском Союзе! Но слова «Битлз» не было - стояло: «Английский вокально-инструментальный ансамбль». А вот The Rolling Stones был издан с указанием авторства. «Руби тьюздэй» доносился из окон тех, кому повезло купить этот миньончик, разошедшийся в мгновение ока. В это десятилетие на гребне популярности были французские исполнители Мирей Матье и Джо Дассен. Итальянские певцы, сменяя друг друга, прорывали «железный занавес». Кто смотрел фильм «Самая обаятельная и привлекательная», помнит,

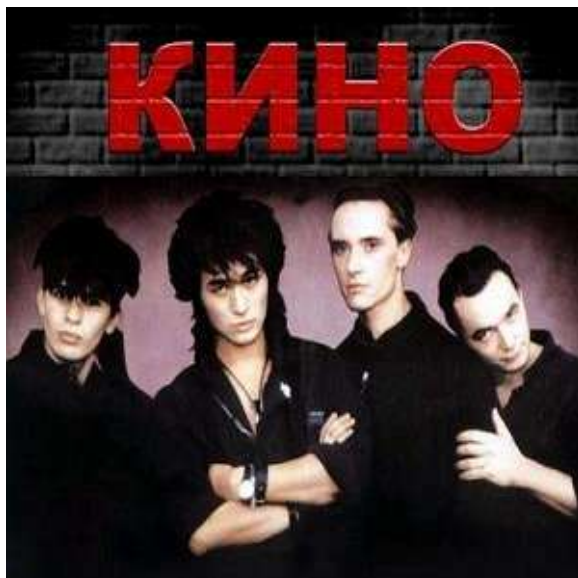
что один из эпизодов построен на походе на концерт Джанни Моранди.

Музыкальная культура 80-х годов XX века

Музыка 80-х - вот она вся: на грампластинках, магнитофонных записях, переведенная в электронные форматы. Те, кто слушал ее тогда - слушают до сих пор, те, кто создавал ее, в большинстве своем живы, а значит, и говорить об этом периоде развития мировой музыки можно долго, много и рассматривать ее всесторонне.

В это время в Советском Союзе, который переживал перестройку и трещал по швам, происходили собственные музыкальные процессы. На эстраде это время осталось как эпоха Аллы Пугачевой, которая по сей день остается одной из самых знаменитых артисток эстрады.

Как бы в ответ зарубежным группам направления диско-поп типа Dschinghis Khan, Boney M и латышской «Зодиак» в 1987-88 годах появились российские «Мираж», «Фристайл», «Ласковый Май», «На-На». Из андеграунда на официальную сцену поднялась "Машина времени". Концертные площадки получили рок-группы «Аквариум», «Воскресение», «Динамик», «Карнавал», «Крузиз», «ДДТ». 1988 год принес популярность культовой группе «Наутилус Помпилиус». В 1989 году раскруткой группы Виктора Цоя «Кино» занялся легендарный

продюсер Айзеншпис, «Звезда по имени Солнце» звучала из всех магнитофонов. Кстати, во всей России существует множество мест, посвященных Цою. Одно из них - так называемый «переулок Цой», он же Любанский переулок. Просто год назад к пятидесятилетнему юбилею Цоя «киноманы» повесили табличку «Переулок Виктора Цоя, дом №1, проект», и сейчас это название стало официальным, что неудивительно, ведь любовь к этой группе бесконечна.

А также, в 1983 году в России произошел первый эксперимент с рэпом, когда рок-группа «Час Пик» из Куйбышева с местным диск-жокеем Александром Астровым записали программу, которая вскоре разошлась в виде магнит-альбома «Рэп». Вскоре с рэпом начали экспериментировать исполнители других стилей: Константин Кинчев (песня «Тоталитарный Рэп») и Сергей Минаев (песня «Рэп Диск-Жокея»). В 1987 году появляется брейк-данс команда «DMJ», которая

вскоре первая начнёт заниматься рэпом. В 1988 году на советском ТВ появилась группа «Чёрное и белое», записывающая свои песни в стиле рэпи хип-хоп.

Музыкальная культура 90-х годов XX века

Музыка 90-х годов - это, можно сказать, современная музыка, мы все ее помним, знаем, любим, а многие авторы, завоевавшие популярность в те годы, остаются популярными и сейчас. И все же приоритеты у всех разные. Техно, готика, латинно, диджи-мьюзик, рэп, альтернативный рок, панк - можно было бы долго перечислять все, чем одарил слушателя этот период. Для одних 90-е остались эпохой Элтона Джона и его сингла *Sacrifice*, для других - это Уитни Хьюстон, чья слава, начавшаяся в 80-х, только росла, для третьих - это триумф *Ace of Base*, шведской группы, запустившей в начале декады мелодию *Happy Nation*.

В России в это время: в группе «Браво» в 90-м появился новый солист Валерий Сюткин, стилиги из Москвы на пике популярности. «Агата Кристи» из Екатеринбурга выпустила альбомы «Декаданс», «Позорная звезда», «Опиум» - и покорила стадионы. В 1997 году из далекого Приморья пробился «Мумий Троль». «Машина времени» выпустила две программные баллады «Однажды мир прогнется под нас» и «Он был стар-

ше ее», которые тоже стали своеобразными знаками эпохи.

Музыкальная культура 2000-х годов. Начало XXI века ...

Двухтысячные годы подарили миру таких ярких и впечатляющих артистов, как Lady Gaga, Nicki Minaj и Ke\$ha. Не существует практически ни одной топовой звезды, которая не записалась бы с тем же Дэвидом Геттой, Бритни Спирз лечит нервы, а Бейонсе и Рианна активно раздеваются, продвигая хиты голым телом. Подростки сходят с ума по Джастину Биберу и диснеевским звездам. Музыка становится все более экспериментальной, а чтобы привлечь публику – нужно удивлять.

Но в России никого удивлять не нужно было, у нее всегда был персональный путь развития. Много лет корону первенства держат абсолютно посредственные артисты вроде Димы Билана. Последним громким прорывом России в мировом шоу-бизнесе стало второе место группы «Тату» на Евровидении и ее сумасшедшая популярность во всем мире. Но чуда

не произошло – на сборных концертах и премиях все чаще отмечают артистов, которые пели и в девяностых – Николая Баскова, Валерию, Лолиту, Пугачеву. В телеэфире мелькают «певицы ртом», вылезшие из своих уютных домов на Новорижском шоссе и дочери когда-то популярных музыкантов. Петь и делать шоу так никто и не научился.

Для чего же все-таки нужна музыка человеку? Музыка – это вид искусства. Она нужна всем, независимо от того, будешь ты ее сочинять, петь, играть или просто слушать. Каждый из нас как-то связан с

музыкой, и у многих есть любимые исполнители, песни, а может и просто мелодии. Каждые из них связаны с определенным периодом жизни, некоторые произведения могут поднять вам настроение, некоторые наоборот расстроить, некоторые - могут успокоить, утешить, предать уверенность, а некоторые – напомнят значимый для вас момент, и заставят пережить его заново, только в своей голове, вспомнить те, уже пережитые, утраченные эмоции, что может заставить вас поволноваться. И это далеко не все, что может сотворить с нами музыка, музыка – это что-то особенное, что-то очень важное и значимое, что-то разное и необычное. Музыка являются «зеркалом» той эпохи, и того периода, в который была создана. Даже малейшее изменение в обществе находит отражение в музыкальном репертуаре.

Койкова Анастасия,
Ребрикова Дарья
10 класс ГБОУ СОШ № 391
Красносельского района
Санкт-Петербурга